

1. Δαμασκηνός (7ος αl.) Κουκουζέλης (14ος αl.) Μπολάσιος (17ος αl.) Μητροπολιτης Νέων Πατρών Γερμανός (17ος αl.) Από την Άνθολογία της Παπαδικής, Μανή Μεγίστης Λαύρος, Άγιαν Όρος, (1815).

H BYZANTINH MOYΣIKH

Ή μουσική τῆς 'Ορθόδοξης 'Ανατολικής 'Εκκλησίας πού εἶναι εὐρύτερα γνωστή μέ τόν ὅρο «Βυζαντινή μουσική», περιλαμβάνει τίς θρησκευτικές μελωδίες τῆς θυζαντινής περιόδου, τῆς περιόδου μετά τήν άλωση τῆς Κωνσταντινούπολης άλλα καί τῆς σημερινής εποχής (όταν θέθαια οί συνθέσεις τῆς τελευταίας διατηρούν τή μελική καί μορφολογική δομή τῆς γραπτής καί προφορικής παράδοσης τῆς θυζαντινής καί μεταθυζαντινής περιόδου, ὅπως ἔχει διασωθεῖ στούς ψάλτες καί τούς μουσικούς τῆς 'Εκκλησίας).

Ό ὄρος «Βυζαντινή μουσική» παράγεται ἀπό τόν ὅρο «Βυζάντιο». ὅπως ἐπικράτησε θέθαια νά ὁνομάζεται πολύ μεταγενέστερα ἀπό τήν κατάλυσή του τό μεσαιωνικό μας κράτος. ἡ Ρωμανία δηλαδή, πού είχε πρωτεύουσα τήν Κωνσταντινούπολη.

Ή κοσμική μουσική των Βυζαντινών δέν ήταν γραπτή καί γι' αυτό περνάει στή νεότερη παράδοσή μας προφορικά μέσα ἀπό τά δημοτικά μας τραγούδια.

Σέ μεταθυζαντινά όμως χειρόγραφα (του 'Αγίου 'Όρους) υπάρχουν όρισμένες καταγραφές δημοτικών τραγουδιών, ή πιό παλιά άπό τίς όποῖες περιέχεται σέ κώδικα του 1562.

Λυκούργος 'Αγγελόπουλος

'Από τά πρῶτα κιόλας χριστιανικά χρόνια κείμενα τῶν 'Αποστόλων καί μάλιστα τοῦ Παύλου, μᾶς δίνουν στοιχεία πώς ψάλλονταν στίς πρώτες χριστιανικές έκκλησίες ψαλμοί καί ύμνοι καί ώδές πνευματικές. Μπορούμε νά όριοθετήσουμε μιά πρώτη περίοδο τής μουσικής τής Έκκλησίας άπό τόν πρώτο αλώνα μέχρι τήν κτίση τής Κωνσταντινούπολης. Ή έποχή αὐτή χαρακτηρίζεται γενικά ώς περίοδος έξάπλωσης του Έλληνικού πνεύματος στά ύπό Ρωμαϊκή κυριαρχία μεσογειακά έδάφη. 'Αλεξάνδρεια καί 'Αντιόχεια είναι τό ένα μετά τό ἄλλο τά δυό μεγάλα κέντρα πού καλλιερνούνται τά Έλληνικά γράμματα καί οἱ ἐπιστῆμες. Ἡ 'Αλεξανδρινή έλληνική γλώσσα είναι ή κοινή γιά όλους τούς ύπό Ρωμαϊκή κυριαρχία λαούς. Οι Ο' έχουν μεταφράσει στή γλώσσα αὐτή τήν Παλαιά Διαθήκη. Στή μουσική ύπάρχουν τά θεωρητικά συγγράμματα τῶν ἀρχαίων Έλλήνων συγγραφέων ή διδασκαλία τῶν Πυθαγορείων ἀφενός, πού ἀποδλέπουν στή «θεία φύση τών διαστημάτων» - τά όποῖα καί σώζονται στήν πράξη μέχρι σήμερα στή φωνητική μουσική καί στά χαρακτηριστικά ὄργανα τῆς 'Ανατολῆς καί του 'Αριστόξενου και τής σχαλής του ἀπό τό ἄλλο μέρος, πού πρώτος, καθώς παρατηρεί ό Σ. Καράς, θεμελιώνει τό συγκερασμό τῶν μουσικῶν διαστημάτων - πράγμα τό όποῖο θεωρητικά καί πρακτικά μέχρι σήμερα ἀκολουθεί ή δυτική μουσική.

Έτσι δέν πρέπει νά μάς έκπλήσσει τό γεγονός πώς τόν 3ο αί, μ.Χ. γράφεται, πιθανόν στήν Αϊγυπτο, πάπυρος μέ ύμνο στήν 'Αγία Τριάδα, τονισμένο στήν άρχαία έλληνική άλφαβητική σημειογραφία. Ο πάπυρος αὐτός θρέθηκε στήν πόλη 'Οξύρυνχο τής Αίγύπτου στά 1918 καί είναι τό μοναδικό δείνμα μουσικής γραφής της περιόδου έκείνης.

Οί πατέρες της Έκκλησίας δέν όνα-Φέρουν κανένα είδος έκκλησιαστικού μουσικού βιβλίου νιά την έπονή αύτή κι ή μετάδοση τῶν ῦμνων κατά τή διάρκεια των τριών πρώτων χριστιανικών αίώνων πρέπει νά ήταν κυρίως προφορική.

Μιά δεύτερη περίοδο μπορούμε νά όριοθετήσουμε από τήν ίδρυση τής Κωνσταντινούπολης μέχρι την έποχή πού άρχίζει μέ τούς μεγάλους ύμνογράφους τοῦ 7ου-8ου αἰώνα καί τελειώνει γύρω στό 12 αί. μέ τήν όλοκλήρωση τοῦ ύμνογραφικοῦ ἔργου γιά όλες τίς άκολουθίες τής Έκκληolac.

Από τούς πρώτους χρόνους, δπως

2. Ίωάννης Κουκουζέλης - Παπαδόπουλος

3. Πρωτοψάλτης Ίωάννης ο Γλυκός

είδαμε πιό πάνω, οί Χριστιανοί έψαλλαν χρησιμοποιώντας άρχικά τούς Δαβιτικούς ψαλμούς καί στή συνέχεια μικρά τροπάρια πού παρενέθαλλαν στούς ψαλμούς. 'Από τίς άρχές τού 2ου αίώνα, Ισως, τούς ψαλμούς καί τούς ϋμνους τούς ψάλλουν άντιφωνικά, χωρίζεται δηλαδή ό λαός σέ δυό μέρη καί τό ένα διαδέχεται τό άλλο στήν ψαλμωδία. "Αλλος τρόπος ψαλμωδίας είναι ή καθ' ύπακοήν. όπου, καθώς γράφει ὁ Μ. Βασίλειος. ό ἔνας «κατάργει» τοῦ μέλους, ψάλλει μόνος του καί οἱ λοιποί ὑπηγοῦν. Ή δεύτερη περίοδος χαρακτηρίζεται άπό τή δημιουργία καινούργιων ύμνων. Μετά τό τροπάριο δημιουριανώληδ σμονό ότι όφαχιτο ότ ιρτίαν πώς πρίν ἀπό τόν ὔμνο ψάλλεται στίχος τοῦ ψαλτηρίου). Γύρω στόν 5ο μέ 6ο αίώνα άναπτύσσεται τό ποιητικό είδος πού όνομάζεται κοντάκιο καί άναφέρεται στή γιορτή γιά τήν όποία γράφτηκε. 'Αποτελεῖται ἀπό 24 συνήθως στροφές καί χωρίζεται στό προοίμιο καί στούς οίκους. Ό πρώτος οίκος χρησιμοποιείται σάν μελωδικό καί μετρικό πρότυπο νιά τούς άλλους οϊκους. 'Ο όσιος Ρωμανός ό

Μελωδός (6ος αί.) είναι ό όνομαστότερος ποιητής κοντακίων. Ή έλλειψη, ίσως, πλουσιότερης μελωδικής ποικιλίας στό κοντάκιο συντελεί στήν άντικατάστασή του όπό τόν κανόνα, ένα πολύστροφο ποίημα, χωρισμένο σέ έννέα ώδές κατά τά πρότυπα τῶν ἐννέα ἀδῶν τῆς Παλαιάς Διαθήκης. Κάθε ώδή άποτελείται άπό τόν είρμό καί τά τροπάρια. 'Ο είρμός στόν κανόνα άποτελεῖ τό μετρικό καί μελωδικό πρότυπο γιά τά τροπάρια κάθε ώδης. Σπουδαίοι ποιητές κανόνων είναι οι άγιοι 'Ανδρέας, 'Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ίωάννης ὁ Δαμασκηνός, Κοσμάς, Έπίσκοπος Μαΐουμά, ὁ Θεόδωρος Στουδίτης, οὶ Γραπτοί, ὁ Ἰωσήφ ὁ Ύμνογράφος. Στιχερά ἐξ ἄλλου ἐκτός ἀπό τούς ποιητές τῶν κανόνων γράφουν ὁ Πατριάρχης Σωφρόνιος, ό Πατριάρχης Γερμανός. ο αύτοκράτορας Λέων ο Σοφός, ή Κασσιανή καί άλλοι. Ύπάρχουν άλλα είδη τροπαρίων όπως τά ἀπολυτίκια (ύμνοι ἀπολύσεως), τά καθίσματα, τά εύλογητάρια, τά έξαποστειλάρια, τά άντίφωνα, τά δοξαστικά (στιχερά στά όποῖα προτάσσεται ή μικρή Δοξολονία). Ή όνομασία τους προέργεται

4. Πέτρας Πελοποννήσιος Λαμπαδάριος, ἀπό τήν `Ανθολογία τὴς Παπαδικής, Μονή Μεγίστης Λαύρας, "Άγιον "Όρος (1815)

KCC

είτε άπό την πρώτη λέξη του κειμένου τους (ὅπως ἀνοιξαντάρια, εύλονητάρια κ.λ.π.) είτε ἀπό τό περιεχόμενό τους καί τη θέση τους μέσα στή δομή των διαφόρων άκολομθιών. Τά στιχερά διακρίνονται μέ βάση τό περιεχόμενό τους σέ άναστάσιμα, μαρτυρικά, θεοτοκία ή σταυροθεοτοκία, νεκρώσιμα, δοξαστικά, 'Η διαφορετική μελική τους φόρμα τά διακρίνει σε ίδιόμελα, πού έγουν δικό τους (ίδιον) μέλος καί σέ αὐτόμελα πού τό μέλος καί ό ρυθμός τους άποτελούν πρότυπα, πάνω στά όποια ψάλλονται τά τροπάρια πού όνομάζουμε προσόμοια.

'Εκείνο πού χαρακτηρίζει τη δεύτεη περίοδο είναι ή δημιουγγία ή άνασύνταξη καΙ άναδιάρθρωση της (Όκτωήχου, Εργου πού Αποδίδεται στόν άγ. Ίωάννη τό Δαμασκτγό (τέλη 7συ — α' μισό 8ου αιδίνα), (είκ. 1) Τό έργο αύτο άποτελεί τη δάση τοῦ συστήματος τής Οκτωηχίας (στήν πραγματικότητα πολυπγίας). Μέ τη λέξη ήμος οι Βυζαντινοί αντικοίσστοῦν τη λέξη τρόπος τόν άρχαίων. Ο Βάκχείος ὁ Γέρων Φρίζει ότι τρότος έστι πλοκής έμμελούς σχήμαένῶ ὁ Χρύσανθος ὁρίζει ὅτι ἦχος εἶναι ἴδέα μελωδίας, ἐνα ἰδιαίτερο ὅηλαδή μελωδικό ἀκουσμα ἤ σχήμα. Ἡ διαφοροποίηση ἀνάμεσα στούς ὁκτώ θυζαντινούς τρόπους πού όνο-

Ο Ι ήχοι τής θυζαντινής μουσικής δίακρίνονται σε τέσσερεις κυρίους (πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος) και τέσσερεις πλαγίους πλοι γιος τοῦ Α΄, τοῦ Β΄, τοῦ Γ΄ (ἡ θορύς) τοῦ Δ΄). Ώστόσο οἱ κύριοι ήχοι έχουν ακόμα μέσους, παραμέσους καί παραπλαγίους ήχους, ένδι οἱ πλάγιο, διρώνους τοιρώνους, έτσοφώνους, πενταφώνους. Έτσι διαμορφώνεται τό σύστημα τής πολυχήκις. "Ή θιζωντινή όρολογία τῶν ἀκτὰ ἤχων ἤταν ανανές γιὰ τόν β΄, ανα γιὰ τόν για για τόν β΄, το αναξε γιὰ τόν το, λα του γ΄, νεχέσενες γιὰ τόν πλ. του δ', αναλες γιὰ τόν πλ. του δ', διανές γιὰ τόν πλ. του δ', Το ώς πολυισίλλαθους αὐτούς φθόγγους χρησιμοποιούμε σήμερο ώς απηχήματα, μικρές δηλαδή είσαγωγικές μουσικές φράσεις στήν άρχη τῶν μελωδημάτων μέ τὰ διασικά χραρκτηριστικά τῶν ήχων.

Μιά τρίτη περίοδος στή θυζαντινή μουσική μπορεί νά όριοθετηθεί ἀπό τό 12ο αίώνα μέχρι τήν "Αλωση.

Τόρω στό 12ο αίωνα όλοκληρώνεται ή ύμνογραφία. έχουν συντεθεί ύμνοι γιά όλες σχεδόν τίς γιορτές καί τις άκολουθίες. ΟΙ ύμνογράφοι συνθέτουν τούς ύμνους καί τούς τονίζουν οΙ δίοι μουσικά. Στή δεύτερη περίοδο δηλαδή, έχουμε τόν ποιπή - συνθέπ, ένω στήν τρίπ περίοδο έχουμε μιά έναλλαγή: ό ποιπής - συνθέτη της γίνεται συνθέτης - ψάλτης.

'Αρχίζει έτσι ή περίοδος τών μενάλων μοϊστόρων, περίοδος μεγάλης άκμής τής μουσικής, πού θά κρατήσει ώς τα μέσα του 15ου αιώνα. ΟΙ μαίστορες συνθέτουν πάναν στά ύπάρχοντα ήδη κείμενα - γράφουν θέθαια καί διαά τους ποιήματα - ή καλλωπίζουν τίς παλαιότερες συνθέσεις. ΟΙ πιό όνομαστοί άπ' αύτούς είναι ό δαιος 'Ιωάννης ό Κουκουζέλης (είκ. 2), ό Νικηφόρος ό 'Ηθικός, ό Ταάννης ό Κημικός (είκ. 3). Ξένος ό Κορώνης λίγο άργότερα καθώς καί ό 'Ιαάννης ό Κλαδάς.

Ή όρολογία τῶν ἐκκλησιαστικῶν ψαλτών της Μενάλης Έκκλησίας την ίδια έποχή περιλαμβάνει: δομέστικο (άρχηγό τοῦ χοροῦ), λαμπαδάριο. πρωτοψάλτη, μονοφωνάριο, άναγνώστη, θαστακτή, χειρονόμο, χορό. Στούς μετά τήν "Αλωση αίωνες παρουσιάζεται μιά διαφοροποίηση τῆς σημασίας τών όρων, ώστε πρωτοψάλτης νά όνομάζεται τώρα ὁ διευθυντής τοῦ α΄ χοροῦ, λαμπαδάριος, ό διευθυντής του 6' χορού καί δομέστικοι οί βοηθοί τους. Μέ την ίδια σημασία Ισχύουν οι δροι αὐτοί καί σήμερα. Υπάρχει άκόμα ό κανονάρ**νης,** πού ἀπαννέλλει μελωδικά στήν τονική συνήθως τοῦ ήχου τή μουσική φράση την όποια ψάλλει στή συνέχεια ὁ ψάλτης. Τήν παράδοση αύτή συναντάμε καί σήμερα - πιό συστηματικά στό "Αγιο "Όρος, Ξεχωριστή θέση στήν όλη όργάνωση τοῦ γορού είνε ό χειρονόμος, πού στεκόταν άνάμεσα στούς δύο γορούς καί μέ τή χειρονομία όδηγούσε τούς ψάλτες πῶς νά ψάλλουν. Γιά τό χειρονόμο έχουμε πολλές πληροφορίες άπό τό 10ο κιόλας αίώνα στό «περί τής βασιλείου τάξεως» σύγγραμμα τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρονέννητου, πού ώστόσο δέν μπορούν νά μάς δώσουν τό άκριβές νόημα τής χειρονομίας, αν δηλαδή είχε μελική ή ρυθμική σημασία ή καί τά δύο μαζί. Ο χειρονόμος έχει πάψει πιά νά ύπάρχει μετά τό 15ο αίωνα άναφέρεται ώστόσο στά θεωρητικά κείμενα καί φαίνεται πώς ή ένέργεια τῆς χειρονομίας περνάει στά κείμενα τῶν χειρογράφων μέ τά σημάδια τῶν μεγάλων ύποστάσεων, ώς ένδειξη καί ώς έλεγχος της μελικής κίνησης τῶν σημαδιῶν καί ἀργιῶν ἀλλά καί ώς μέθοδος διαίρεσης τού χρόνου. Τήν έξήγηση των διαφόρων σημαδιών πού τά σχήματά τους περιέχουν χειρονομική ένέργεια, έχει δώσει στίς μέρες μας ὁ Σίμων Καράς. 'Από την "Αλωση ώς τίς μέρες μας μπορεί νά όριοθετηθεί μιά τέταρτη περίοδος, πού περιλαμβάνει δυό ύποπεριόδους: τήν ύποπερίοδο τής Τουρκοκρατίας και τήν ὑποπερίοδο από τό 1820 μέχρι σήμερα, πού συμπίπτει μέ τήν καθιέρωση του νέου μουσικού συστήματος (πού όμως έχει άμεση σχέση μέ τό παλαιό) καί μέ την έκδοση έντυπων μουσικών βιβλίων (τά πρώτα τυπώθηκαν στό Βουκουρέστι 1820 καί στό Παρίσι). Γιά την περίοδο 1453 - 1820 οι πληροφορίες μας πλουτίζονται σέ ύπέρτατο βαθμό ἀπό την ἔκδοση ένός βιβλίου - σταθμού στήν Ιστορική ἔρευνα τής βυζαντινής μουσικής. Πρόκειται γιά τά «χειρόγραφα Έκκλησιαστικής μουσικής 1453-1820» (είκ. 9) του Μανόλη Χατζηγιακουμή, πού ἐκδόθηκαν στά 1980. Πέρα άπό την όλοκληρωμένη καί μοναδική προσφορά τοῦ Μανόλη Χατζηγιακουμή στό καθαρά έρευνητικό πεδίο μέ τή συστηματική φιλολογικομουσικολογική παρουσίαση τῶν χειρογράφων, τό κεφάλαιο τοῦ βιθλίου μέ τόν τίτλο «Σχεδίασμα Ιστορίας» είναι πολύ ἀποκαλυπτικό γιά τήν πορεία τής δυζαντινής μουσικής τήν έποχή αὐτή. Από τούς μουσικούς της περιόδου άναφέρουμε ώς κορυφαίους τό Μανουήλ Δούκα Χρυσάφη (τόν παλαιό). τόν 'Ιωάννη Πλουσιαδηνό, τόν Θεοφάνη τόν Καρύκη, Πρωτοψάλτη καί

Οίκουμενικό Πατριάρχη, τόν Χρυσά-

φη (τό νέο) (είκ. 10), τόν Μητροπολί-

τη Νέων Πατρών (Ύπάτης) Γερμανό.

τόν ἱερέα Μπαλάσιο (είκ. 1), τόν Πέ-

τρο Μπερεκέτη, τούς Πρωτοψάλτες

της Μεγάλης του Χριστού Έκκλη-

KON ONV BAND AT WAT OANIAGTON Meicovitil TO TEDAN AATe . ONTOCOC TOVIODAL WON SHOW TINGORICO HN KDANNHI MOVEDXO MONOC. OC BATTTIZON; TF TAINKINHET емпросеи иоугего GKKA-AOKEN Nen; ove WORMPOO! Limbiron HEINO ONE ASIOC INANY TOCANAC CONTOV TAC, GADA TONIMANTA менеліто TOYYDOAR MUNBAGION+ ICAHDADARON AC MATOC+

5. Εκφωνητική σημειογραφία

σίας Παναγιώτη Χαλάτζογλου. Ίωάννη Τραπεζούντιο, Δανιήλ, Ίάκωθο, Πέτρο καί Μανουήλ, τόν Λαμπαδάριο Πέτρο τόν Πελοποννήσιο (είκ. 4), (σημαντικότερη ἴσως μορφή τοῦ 18ου αί.), τόν ἐπίσκοπο Κύριλλο Μαρμαρηνό, τούς 'Αγιορείτες Κοσμά Μακεδόνα καί Δαμιανό Βατοπεδινό κ.ά. Στά τέλη τής ύποπεριόδου αύτής δρούν ο Γεώργιος ο Κρής καί ο Απόστολος Κώνστας (καί στίς άρχές τής έπομένης), ένῶ ἀνάμεσα στά 1810-1820 καθιερώνεται τό νέο σύστημα άπό τούς τρεῖς δασκάλους τής μουσικής μας Χρύσανθο. 'Αρχιμανδρίτη κι ἔπειτα Μητροπολίτη Προύσης, Γρηγόριο Πρωτοψάλτη καί Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα. Ο Χρύσανθος θεμελίωσε θεωρητικά τή νέα μέθοδο μέ τό «Μέγα Θεωρητικόν» του (Τεργέστη 1832), ἐνῶ οἱ Γρηγόριος καί Χουρμούζιος έξήγησαν όλα σχεδόν τά μέλη πού διέσωσε ή παράδοση ώς την έποχή τους. Κορυφαία υοδόισεποπύ οποπεριόδου είναι ο Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος. Τήν περίοδο αὐτή χαρακτηρίζει ή διδασκαλία τοῦ νέου συστήματος και ή ἔκδοση ἔντυπων μουσικών 6ιβλίων, (είκ. 11).

Έκεἴνο πού χαροκπηρίζει γενικά τη διάζατιτή μουική – όπως καί άλες τίς ἀνατολικές — είναι τό ότι στηρίέται ἀποκλεία το είναι τό ότι στηρίέται ἀποκλεία το είναι μονοφωνική τέχνη, γνωρίσματα πού άποτο λούν καί τίς δασικότερες διαφορές της ἀπό τή νεότερη δυτική μουσική, που έίναι πολυφωνική. Ακόμο είναι μουσική τροπική, τό μουσικό σημάδια πού χρησιμοποιεί, δέ φανερώνουν σταθερά μουσικά ΰψη άλλά κίνηση φωνής πού καθορίζεται σύμφωνα μέ τόν ήχο, τό νένος και τίς ἐπί μέρους μελωδικές άλλοιώσεις τού μέλους. Ή κίνηση αὐτή ξεκινάει ἀπό τό μουσικό φθόγγο (νότα) ένός ήχου πού λέγεται καί θάση τοῦ ήχου καί προχωρεῖ ἀνάλογα μὲ τίς ἐνδείξεις τῶν μουσικῶν σημαδιῶν πού άκολουθοῦν. Ἡ κίνηση αὐτή τῆς φωνής μέ βάση τίς ύποδείξεις τών σημαδιών είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό τής βυζαντινής μουσικής. Τό έπισημαίνω Ιδιαίτερα, γιατί ή γνώση τής ένέργειας κάθε μουσικού σημείου μας όδηγει στήν όρθή έκτέλεση της μελωδίας μέ όλα τά ποικίλματα καί τήν ποιότητα τῶν διαστηματικών ύποδιαιρέσεων.

Αλλο γαρακτηριστικό είναι τό ίσον. ένα είδος οριζόντιας άρμονίας. όλωσδιόλου διαφορετικής άπό τήν άρμονία τῆς δυτικής μουσικής. Τό ίσον τό γνωρίζουμε από τή φωνητική παράδοση. χωρίς νά ύπάρχουν στούς κώδικες ένδείξεις ή καταγραφή του. Οἱ ἀναφερόμενοι ἀπλώς σέ κώδικες ώς «βαστακτές» πιθανόν νά ήταν όπως περίπου οί σημερινοί Ισοκράτες. Ίσον ή ισοκράτημα είναι ή άπό την εναρξη ώς τό τέλος του μέλους συνεχής ήχηση τής τονικής τού τετραχόρδου (ή της σκάλας) τού ήχου, στόν όποιο ψάλλεται Επομένως ένδιάμεση τυχόν μεταβολή τετραγόρδου ή ήγου σ' ένα μέλος συνεπάνεται καί την άνάλονη μεταβολή τού ίσου. Δέ γγωρίζω, άν γινόταν σέ όλα τά μέλη ή συνήχηση ίσου και μελωδίας, γιατί στούς κώδικες όρισμένα μόνο μέλη φέρονται «μετά βαστακτών». Σήμερα ή χρήση του ίσου είναι γενική. Δυστυχώς όμως κάτω από τήν επίδραση τῆς εὐρωπαϊκής άρμονίας ή ἀπό ἕλλειψη γνώσης, τό ίσο - πού άρχίζει νά σημειώνεται σήμερα πιά στά κείμενα - χάνει τό χαρακτήρα του σινά-σινά άντί ν' αποτελεί σέ δεύτερο ήγητικό έπίπεδο τό σταθερό ὑπόθαθρο τού τετραχόρδου ένός ήχου, κινείται συχνά σάν κάθετη άρμονική συνήχηση, άλλοιώνοντας τό ήθος τῆς μελωδίας στό συνκεκριμένο ήγο καί δημιουρνώντας άκούσματα δυτικότροπα. Μοναδική έξαίρεση στήν περίπτωση είναι ή διδασκαλία του Σίμωνος Καρά καί θά ήταν σπουδαίο να υίοθετηθεί άπό ὅλους.

"Ένα ἄλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς θυζαντινής μουσικής είναι τό φωνητικό στοιχείο. Είναι μουσική καθαρά φωνητική κι όλες οἱ μαρτυρίες συμφωνοῦν στό δτι ποτέ δέν ὑπήρες δργανική συνοδεία στήν "Εκκλησία.

Έμφωνοι χαρακτήρες

Ανιόντες	Karióvezc
'Ολίγον	'Απώστροφος >
'Οξεῖα	Δύο 'Απόστροφοι η Σύνδεσμοι
Πεταστή 🔾	Ύπορφοή ή Άπορφοή
Κούφισμα	Κρατημοϋπόρροον
Πελαστόν	,
Κεντήματα	Έλαφρον
Κέντημα	Χαμηλή
Ύψηλή 🕹	

"Αφωνοι χαρακτήρες

_	
"I gov	"Eregov
Διπλή *•	Ξηρὸν κλάσμα
Параждугий	'Αργοσύνθετον '\$
Κράτημα • ς	"
Λύγισμα	Γοργοσύνθετον
Κύλισμα	`Απόδομα ἢ `Απόδευμα
*Αντικενοκύλισμα ~	Οὐράνισμα ΤΙΣΗ
	Θές καὶ ἀπόθες Θες
Троцикой	Θέμα άπλοῦν Θε
Enorgentov 7	Χόρευμα 447
Τρομικοσύναγμα	Τζάκισμα
Ψηφιστόν	Ψηφιστοπαρακάλεσμα,
Ψηφιστοσύναγμα	- Ipioronapanancopa.
Γοργόν	-4-1
'Apyòv 7	Πίασμα
Σταυρός +	Σεισμα
	Σύναγμα
Αντικένωμα	Έναρξις ξ
Όμαλόν	Bagsia
Θεματισμός έσω.	10
Θεματισμός εξω.	Ήμίφωνον
Έπέγερμα	9
Паранадзари	Ήμίφθουον

Οι χορακτήρες τού στενογραφικού συστήματος, εμφωνοι και άφωνοι. (Από τό διβλίο - Ή παρασημαντική τής δυζαντινής μουσικής- τού Κων. Ψάχου. 'Αθήνα 1917.

Είδαμε πιό πάνω πώς τόν τοίτο κιόλας αίώνα ἔχουμε δείγμα τῆς μουσικής γραφής της έποχης (άρχαία έλληνική άλφαβητική παρασημαντική) στόν πάπυρο πού δρέθηκε στήν Οξύρυγχο τής Αἰγύπτου. Πέρα λοιπόν άπό τήν προφορική μετάδοση τῶν ῦμνων τούς πρώτους αἰώνες φαίνεται ότι ή άρχαιοελληνική μουσική γραφή έξυπηρετούσε τήν καταγραφή των ύμνων της έποχης, σέ όρισμένα τουλάγιστο μέρη. Μέ τήν πάροδο του γρόνου διαμορφώνεται ένα είδος νέας παρασημαντικής, τό έκφωνητικό είδος (είκ. 5). Έμφανίζεται κυρίως μετά τόν 7ο αίώνα και ύπάρχει σέ πολλά εύαγγελιστάρια. άποστόλους καί προφητολόνια τοῦ 8ου - 12ου αίώνα. Ή καταγωνή τῶν σημαδιών του έκφωνητικού είδους πρέπει νά άναζητηθεί στούς τόνους καί τά πνεύματα τῆς Έλληνικῆς γραφής, άνάλογα μέ όσα άναφέρει και ό E. de Coussemaker γιά την προέλευση τῶν βασικῶν τύπων τῶν νευμάτων άπό τούς τόνους: όξεια, θαρεία. περισπωμένη - καί βέβαια τά όνόματα άλλά και τά σχήματα τῶν σημαδιών ύποδηλώνουν άρκετά εύγλωττο τήν προέλευσή τους.

'Από το 6' μισό τοῦ 10ου al. έρχίξει η συστηματική δίκαριοπ τῶν συμαδίων τὴς θιζαντινής μουαικής ἀπό τὰ ἐκφωνητικά. 'Η γραφή τὰν συμαδίων (είκ. 6) ἐΕελίσσεται ἀπό την ἐποχή αυτή ατοδιακά. 'Ο Εgan Wellesz. Αὐστριακός αυνθέτης καὶ μουσικολόγος, ποὺ δίδαξε για φρόνια στην φόρδη. διακρίνει ατό διθάλιο του - a history of Byzantine Music and Hymography - τρέξι προβόδου.

α) τήν πρώιμη θυζαντινή σημειογραφία (είκ. 7) (palaeobyzantine «Strokedtor linear notation) 9ος - 12ος αίθ) Τή μεσοθυζαντινή 12ος - 14ος αίγ) Τήν ύστεροθυζαντινή 14ος - 19ος αίώνας.

'Ο καθ. Christian Hannick προσδιορίζει σέ νενικές γραμμές τή σημερινή άποψη γιά μιά είδικότερη κατάταξη τών φάσεων της παλαιάς σημειογραφίας. Τά άρχαιότερα μουσικά δυζαντινά ύμνολογικά χειρόγραφα γράφει. φθάνουν μέχρι τό 10ο αί, κι έμφανίζουν δυό χωριστά συστήματα σημειογραφίας. Ή Coislin, πού όνομάστηκε άπό τόν παρισινό κώδικα Coist 220, πού είναι είρμολόνιο τού 11ου-12ου αί., χρησιμοποιεί ίδιαίτερα ή συνδυασμένα πέντε βασικά σημεία. Ταυτόχρονα άναπτύχθηκε ή Chartres (ἀπό τό γαμένο τώρα πιο έδαφιο τού κώδικα Athous Lauvra Γ67 τού 10ου-11ου αί πού φυλασσόταν στή Chartres) Γιά μιά πιθανώς

7. Πρώιμη δυζαντινή σημειογραφία.

άρχαιότερη σημειογραφική κλίμακα πρότεινε ὁ Jørgen Raasted τήν όνομασία παρασημαντική Θ. Γύρω στά 1050 έπικρατεί ή Coislin λόγω τής ραγδαίας έξαφάνισης της Chartres. Στά τέλη τοῦ 12ου αΙ. χάθηκε και ή Coistin. Χρονολονικά πρέπει νά èvτανθεί έδω και ή Κοντάκιο - σημειογραφία. πού έμφανίζεται μόνο σέ πέντε σλαθονικά χειρόγραφα καί πού άσφαλῶς δημιουργήθηκε μέσα στόν Έλληνικό χώρο, δέ σώζεται όμως πλέον στό πρωτότυπο. Οι Σλάθοι παρέλαθαν έπίσης πολύ νωρίς. ίσως μαζί μέ τό τυπικό τῆς μονῆς τού 'Ανίου Σάββα, τήν παλιά Coislin σημειογραφία, ή όποια χρησιμοποιήθηκε κι άργότερα στή Ρωσία, ένῶ εἶγε πιά έξαφανιστεί ἀπό τά έλληνικά ΥΕΙΦΟΥΡΟΦΟ»

Η μεσοβυζαντινή σημειογραφία (είκ. 8) (fi Round Notation) sivol πιό τελειοποιημένη κι άντίθετα μέ τίς γραφές τής πρώιμης σημειώνει όλόκληρη τή μελωδία μέ πολλά σημάδια. Αύτή την περίοδο έρεύνησαν οί μουσικολόγοι Wellesz. Tillyard και Hoëg. ίδρυτές τῶν Monumenta Musicae Byzantinae στά 1931.

Η ύστεροβυζαντινή σημειογραφία είναι γνωστή καί ώς γραφή τοῦ Ιωάννη τοῦ Κουκουζέλη, τοῦ Παπαδόπουλου, τοῦ φημισμένου Βυζαντινού μαΐστορα τῶν ἀρχῶν τοῦ 14ου σίώνα (ἴσως καί 13ου). Ποέπει νά σημειώσω έδω πώς ὁ Κουκουζέλης δέν είναι Βούλγαρος, όπως πέρα άπό κάθε επιστημονική δεοντολογία ύποστηρίζουν οι Βούλγαροι, μά Βυζαντινός μέ παιδεία και μόρφωση έλληνική, μαϊστορας τού βυζαντινού αύτοκράτορα. Λέγεται πώς έπινόησε τίς μεγάλες ύποστάσεις Τό «Μέγα Ίσον» του τής Παπαδικής είναι μιά μέθοδος έκμάθησης τῶν μουσικῶν θέσεων τών σημαδιών και περιλαμβάνεται μαζί μέ άλλα μεθοδικά κείμενα στά πρώτα φύλλα κωδίκων γιά διδακτικό σκοπό. Τά σημάδια πού εδειχναν τήν κίνηση τής φωνής. ήταν δεκαπέντε, τά χειρονομικά ή οί μεγάλες ύποστάσεις ήταν σαράντα (πίνακες) (είκ. 6). Ή σύνθεση τών σημαδιών κατά τόν Σ. Καρά, σχηματίζει τίς θέσεις, όπως ἀπό τά γράμματα σχηματίζονται οι λέξεις. Οι θέσεις μαζί μέ τίς μουσικές καταλήξεις σχηματίζουν κατά ήγο καί κατά είδος μελοποιίας τίς μουσικές γραμμές. όπως γίνονται άπό τίς λέξεις οΙ φράσεις. Τέλος θέσεις καί μουσικές γραμμές ἀποτελοῦν τό μουσικό ποίπμα ή γειρογομία καί τό γειρονομικά σημάδια ύποδείκνυαν την κίνηση τής φωνής καί στή διάρκεια του ένός πρώτου χρόνου άλλά καί σέ κλάσματα χρόνου. Μ' αὐτό τόν τρόπο κατορθωνόταν ή διαίρεση του χρόνου καί ή σχηματοποίηση τῆς μελωδίας.

Μέ τὰ μουσικά σημάδια, τίς μαρτυρίες (τά σημάδια πού φανερώνουν τούς φθόγγους καί τούς ήχους) καί τίς φθορές (τά σημάδια πού «φθείρουν» τά διαστήματα, άλλάζουν τή διαστηματική πορεία) οί Βυζαντινοί καταγράφουν τίς μελωδίες. Ή μελέτη τους ἀκαλομθεῖ κατά τό Χούσανθο τρία στάδια. Τήν παραλλαγή, τή μετροφωνία καί τό μέλος Στήν παραλλαγή έφαρμόζουν τούς πολυσύλλαβους φθόγγους πάνω στούς γαρακτήρες, ψάλλοντάς τους συνενώς «ἐπί τὸ ὁξύ καί ἐπί τὸ δαρύ καί ούδέποτε έπί τό ϊσον καί ὑπερθατώς». Στή μετροφωνία ψάλλουν τό τροπάριο μόνο μέ τούς ποσοτικούς γαρακτήρες, (άπλή διαστηματική κίνηση τής φωνής), ένῶ στό μέλος ψάλλουν μέ τίς ὑποστάσεις τίς μουσικές θέσεις μέ τό κείμενο.

Τό σύστημα τῆς παρασημαντικῆς τῆς μεσοβυζαντινής περιόδου έξελίσσεται τούς έπόμενους αίῶνες καί φτάνει μέχρι σήμερα μέσα ἀπό τή μεταρρύθμιση τών άρχών του 19ου αιώνα.

Η μεταρρύθμιση τού μουσικού συστήματος, πού έγινε στίς άρχές τοῦ 19ου αί.. είναι γνωστή πιό πολύ ώς «ή νέα μέθοδος τών τριών δασκάλων» δηλαδή του Χρυσάνθου, του Γρηγορίου και τοῦ Χουρμουζίου. Απλοποίηση τής γραφής, άκριβής καθορισμός των σημαδιών του χρόνου. δημιουργία κλιμάκων καί μονοσύλλαθων φθόννων στή θέση τῶν πολυσύλλαθων είναι τά σημαντικότερα γαρακτηριστικά τῆς νέας μεθόδου, πού είναι άσφαλώς πολύ πιό εύκολη άπό την παλαιά στην έκμάθηcm. έπειδή ήθελε «πολλάς ύπομονάς» κατά τήν ξκφραση τῶν στίχων πού τούς χρησιμοποιούσαν νιά προπαίδεια τῶν ἀρχαρίων:

Ο θέλων μουσικήν μαθείν καί θέλων έπαινείσθαι. θέλει πολλάς ὑπομονάς θέλει πολλάς ἡμέρας. τιμήν πρός τόν διδάσκαλον δουκάτα είς τάς γείρας. τότε νά μάθη ὁ μαθητής καί τέλειος νά γένη.

Ένδιαφέρουσα είναι ή κατάταξη τών μελών σέ κατηνορίες πού διακρίνει ό Χρύσανθος άνάλονα μέ τό γαρακτήρα κατασκευής τους. Μέ βάση τήν κατάταξη αὐτή τό βυζαντινό μέλος διακοίνεται σέ παπαδικό, στιχεραρικό, παλαιό καί νέο, καί είρμολογικό, σύντομο καί άργό.

Τό σύντομο είρμολονικό είναι μέλος συλλαθικό (κάθε συλλαθή άντιστοιχεῖ συνήθως σέ ἕνα φθόγγο), ἐνῶ τό άργό είναι κυρίως ή άπόδοση τής σύντομης μελωδίας σέ διπλάσιο χρόνο (στή συλλαβή άντιστοιχοῦν δυότρείς φθόννοι).

Τό στιγεραρικό μέλος γαρακτηρίζε-

9. 'Ανθολογία τής Παπαδικής, 'Αγιον 'Ορος, Μονή Παντοκράτορα, (1545-1565)

ται παλαιό μέ θάση τό παλιό στιχερόρι και τά μετέπειτα στιχερόρια τοῦ τύπου αύτου και έναι μελισματικό. (σὲ κάθε συλλαθή ἀντιστοιχούν περισσότεροι από δύο φθόγγοι). Τό νέο στιχεραρικό μέλος διακρίνεται σὲ άργό και σύντομο και άντιστοιχεῖ περίπου στό εἰρμολογικό.

Τό παπαδικό είναι μέλος καταρχήν πολλυ μελοιματικό, δηλαδή σέ κάθε συλλαδή άντιστοχούν πολλοί φθόγγοι. Ώστόσο τό χαρακτηριστικό τοῦ παπασδικού μέλους είναι ή Αξεύθερη μελοποία (Καρας) κυρίως σέ ψαλμιμελοποία περιπτώσεις αύτες ή ποπαδική μελοποία περιλμαθένει (μέ κριτήριο τή σχέση συλλαθών - φθόγγων) μέλη σύντομα. άργοσύντομα καί άργά.

Ένα ξεχωριστό είδος μελοποιίας πρέπει ν' άναφερθεί έδω, τό καλόφωνο (στιχεραρικό καί είρμολογικό). Τό καλόφωνο στιγεραρικό πού άναπτύσσεται καί κορυφώνεται στήν ἐποχή τοῦ Κουκουζέλη καί τῶν μαϊστόρων, είναι ή έλεύθερη μελωδική άνάπτυξη του κειμένου τῶν στιχερών μέ συμπλήρωση του μελωδικού περιγράμματος από τό κράτημα. Τό καλόφωνο στιχεραρικό είναι ένα μουσικό κείμενο πολύ μελισματικό. Μελισματικός έπίσης είναι ὁ χαρακτήρας του καλόφωνου είρμολογικού. Το είδος αὐτό άναπτύσσεται τό 17ο αίώνα καί τά κείμενα πού χρησιμοποιούνται, είναι είρμοί ή και τροπάρια των κανόνων σε έλεύθερη μελοποιία. Ό Χρύσανθος γράφει ὅτι τό καλόφωνο είρμολογικό μετέχει καί τοῦ είρμολογικοῦ ἀλλά καί τοῦ παπαδικοῦ είδους μελοποιίας.

Μίλησα πιό πάνω νιά τό κράτημα. Τά κρατήματα είναι συνθέσεις, πού άντί γιά συγκεκριμένο κείμενο, χρησιμοποιούν άσημες συλλαθές, όπως τε-DI-DELL. TO-DO-DO. VE-VE-VQ. TO-TO-TO. τι-τι-τι κ.λ.π. ή μή χρήση κειμένου άπελευθερώνει την έμπνευση τού μελοποιού. (ὁ ὁποῖος στά ἄλλα εἴδη μελοποιίας είναι ύπογοεωμένος νά τονίσει μουσικά τά δεδομένα ποιήματα) καί μάς προσφέρει έξοχες σελίδες καθαρής μουσικής. Πώς έρμηνεύεται ή ϋπαρξη τῶν κρατημάτων και ή δημιουργία τους ἀπό τούς Βυζαντινούς: Είναι μιά άναπλήρωση τής έλλειψης όργάνων στή λατρεία (πολλά φέρουν καί όνόματα όργάνων: βιόλα, τρομπέτα κ.λ.π.) ή ύπολείμματα έπευφημιών στή λατινική γλώσσα ή φράσεων λειτουργικών: 'Ο όνομαστός λόγιος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γεράσιμος ὁ Βλάχος καί Κρής (17ος αί) ὄντας ἱερομόναχος άκόμα, ἔγραψε τά έξῆς γιά τήν έρμηνεία του τε-ρε-ρε: «... οι άνθρωποι έστωντας καί νά έχωμεν πόθον ψυχής και νά συρνώμεσθεν άπό τήν θείαν άνάπην σπουδάζομεν νὰ ένωθούμε μέ τούς άγγέλους σιμά είς τήν άσχόλαστον ψαλυωδίαν όπου κάμνουσιν(...) Διά τούτο και ήμεῖς καθημερινόν ψάλλομεν μέ την έναρθρον ταύτην φωνήν τόν Θεόν μέ τούπην τήν δναρθρον φωνήν τό τερερέ. Από πού την εὐγόνομεν: ἀπό
τοὺς θείους προφήτας, οἱ ὁποίοι λέγουσι πώς ἦκουσαν φωνάς εἰς το
ὑμρανόν, ὡς φωνήν ὑδάτων πολλών
(...), καὶ οἱ ἄγγελοι οὐτως ἔψαλλον
μέ ἀρρητον φωνήν, κοθές τό λέγει ὁ
μέχρι τρίτου οὐρανοἱ ἀναθᾶς Απόστολος Παλύλος, ἀρρητα πρίματα,
ἡγουν μέλος καὶ ἀρμονία δίχως λόγια, καὶ τοῦτο κατά την συμβολικήν
δεολογίαν τὸ τερερέ δὲν Θέλει νὰ
σημαδεύση ἄλλο, παρά τὸ ἀκατανόητον τῆς Θεόπτιος»

Ο Μιχάλης 'Αδάμης παρατηρεῖ πώς τό κράτημα είναι τό άπόλυτο είδος μουσικής τών Βυζαντινών. που έκφράζεται μέ συνθέσεις αυτοτελεῖς καὶ όλοκληρωμένες.

Τά μέλη περιλαμβάνονται σέ κώδικες πού χαρακτηρίζονται άπό τό περιεχόμενό τους. Τό είρυολόγιο περιέχει τούς είρμούς τῶν κανόνων καί τά αὐτόμελα στιχερά. Τό άσματικό καί το ψαλτικό (12ος -13ος αί.) είναι τά δυό βιβλία πού περιέχουν μέλη διαφόρων κατηγοριών, μελισματικά, τό πρώτο προορισμένο γιά τό χορό, τό δεύτερο γιά τό μονωδό ψάλτη τό σολίστα. Ἡ Παπαδική περιλαμβάνει κυρίως μέλη παπαδικού είδους τοῦ ἐσπερινοῦ, τοῦ ὄρθρου καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας. Στά πρώτα φύλλα τής παπαδικής καταχωρείται ή θεωρητική διδασκαλία, κατά κανόνα ή συνήθης καί κοινή, ένῶ ὅχι σπάνια συμπεριλαμβάνονται καί άναλυτικότερες μέθοδοι συνοδευόμενες από σχεδιαγράμματα καί παραδείγματα.

Μιά έπιλογή μελών τής παπαδικής ιανότφ ύοπ οίγολοθολ' ή Ιαλατοπό ώς τίς μέρες μας μέ τά διάφορα εντυπα «Ταμεία 'Ανθολογίας» τού περασμένου αίώνα. Τό παλαιό Στιχεράριο άπό το 12ο αί, περιλαμβάνει τά στιγερά ίδιόμελα τών μηνών, τού τριώδιου καί τοῦ πεντηκοστάριου καί άκόμα τά άναστάσιμα στιχερά, πού ἀπό τό 17ο αίώνα ἀποτελοῦν ἰδιαίτερο βιβλίο τό «'Αναστασιματάριο». Τό παλαιό στιχεράριο φτάνει ώς τίς μέρες μας μέ τή μορφή αὐτή ἀνέκδοτο σέ χειρόγραφα, έξηγημένο στή νέα γραφή. Στά έντυπα έχουμε στόν τύπο τοῦ παλαιοῦ στιγεράριου τό Δο-Εσστάσιο του Πρωτοψάλτη Ίακώθου (+ 1800), ένῶ τό σύντομο στιχεραρικό μέλος άντιπροσωπεύεται άπό τό Δοξαστάριο του Πέτρου Λαμπαδάριου. Τά δοξαστάρια περιέχουν μόνο τά δοξαστικά (όνομάζονται έτσι έπειδή προτάσσεται ή μικρή Δοξολογία). ένω όλα τά στιχερά, κοντάκια καί άπολυτίκια περιέχονται στή Μουσική Κυψέλη πού γνωρίζει έπανειλημένες έκδόσεις. Τό Καλοφωνικό στιγεράοιο περιλαμβάνει στιγερά τονισμένα καλοφωνικά, πολύ μελισματικά δηλαδή και μέ έλεμθεσία στή μελωδική τους δουή. Το καλοφωνικό είδος μελοποιίας φτάνει σέ μενάλη άνάπτυξη τό 13ο μέ 14ο οἰώνο. Μέλη τοῦ είδους αὐτοῦ πού είναι γγωστά καί ώς «μαθήματα» ή «άναγραμματισμοί» (έπειδή οἱ προτάσεις τοῦ κειμένου κατατάσσονται μέ άλλη σειρά όπό έκείνη πού ένοσψε ό ποιητής τους) άποτελούν σήμερα τό έντυπο βιβλίο πού ὀνομάζεται Μαθηματάριο. Ίδιαίτερος κώδικας γιά τά κρατήματα είναι τό Κρατηματάριο, ένω οι καλοφωνικοί είρμοί συγκεντρώνονται στό Καλοφωνικό είρμολόγιο.

Πρίν μίλησουμε γιά τό σύστημα της νέας γραφής, θά άναφέρω την ύπαρξη των διφώνων μελών πού είναι τονισμένω κυρίως όπο δυζαντινούς μουσικούς, οί οποίοι έχουν έπαρφή μέ τη Δύση. Τό άρχαιότερο μέχρι σήμερα γνωστό δίφωνο μέλος έχει άνακοινωθεί όπό τό Μιχάλη 'λόδμη. Είναι ένα κοινωνικό γιά διυό φωνές σὲ ότης τα. τοῦ δ' τοῦ Λαμπαδάριου Μανουπή Γαζή (α' μισό 15ου αί.). Οἱ δυό φωνές θαδίξουν μέ παράληλα δίσστήματα πέμπτης. Οἱ συνθέσεις αὐτές θυμίζουν τό διτικό στοπριατα πέμπτης. Οἱ συνθέσεις αὐτές θυμίζουν τό διτικό στοπριαπ

Πρίν και μετά τήν καθιέρωση τοῦ συστήματος τών τριών δασκάλων έμφανίζονται καί όρισμένα άλλα συστήματα γιά την καταγραφή της μουσικής, όπως του Ίερώνυμου τού τραγουδιστή (16ος αί.) τοῦ κώδικα 1477 Σινά (18ος αί.) στό πεντάνραμμο, τοῦ 'Ανάπιου Παλιέουου (18ος αί.), τά άλφαβητικά του Βουκουρεστίου καί τού Παίσιου Επροποτομινού καί τό σύστημα τοῦ Γεωργίου τοῦ Λεσβίου. (19ος αί.), πού τό διδάσκει στήν Έλλάδα, ένῶ παράλληλα τυπώνει θεωρητικό καί μουσικά βιβλία. Τά συστήματα τοῦ Παλιέρμου και τοῦ Λεσθίου πού προτάθηκαν στό Οίκουμενικό Πατριαρχείο ἀπορρίφθηκαν, μετά ἀπό ἀμφιταλαντεύσεις έγκρίθηκε καί καθιερώθηκε ή μέθοδος τών τριών δασκάλων. Νομίζω πώς στήν καθιέρωση συνετέλεσε τό ότι στήν ούσία τό νέο σύστημα είναι τό ίδιο μέ τό παλαιό μέ όρισμένες ρυθμίσεις καί άπλοποιήσεις. "Ετσι ένω έλαχιστοποιούσε τό χρόνο τῆς έκμάθησης, ἄφηνε άδιάρρηκτη τή συνέχεια τής παράδοσης. Αντίθετα τά άλλα συστήματα έσπαζαν τό σύνδεσμο τής γραπτής παράδοσης.

Τό νέο σύστημα θεμελιώθηκε θεωρητικά άπό τόν άρχιμανδρίτη Χρύσανθο, μετέπειτα Μητροπολίτη Δυρραχίου καί Προύσης καί πρακτικά άπό τόν Πρωτοψάλτη Γρηγόριο καί τό Χαρτοφύλακα Χουρμούζιο. Είναι ή τελευταία μιάς σειράς προσπαθειών νιά τήν άρτιότερη σημειογραφία. Έχουν προηγηθεί του Ιερέα Μπαλάσιου (6' μισό 17ου αί.) καί τοῦ Πέτρου Λαμπαδάριου (18ος αί.). ΟΙ Γρηγόριος καί Χουρμούζιος μεταγράφουν όλο σχεδόν τό παλαιό ρεπεοτόριο. 'Από αὐτό το ύλικό τυπώνεται κυρίως τό ἔργο τῶν μελοποιῶν τού 18ου καί μερικώς τού 17ου αλώνα, ένῶ στό μαθηματάριο ὅπως καί σέ ορισμένα μέλη τῆς παπαδικῆς συναντάμε καί παλαιότερους συνθέτες. Ή έξήνηση τοῦ άναστασωστάριου (είκ. 10) καί τοῦ δοξαστάριου γίνεται σέ δρόμο σύντομο, ένω έξηγεϊται σέ άργό δρόμο τό δοξαστάριο τού Ίακώβου Πρωτοψάλτη καί τά παλαιά κεκρανάρια καί άναστάσιμα στιγερά στό άναστασιματάριο πού ἐκδίδεται μέ τό ὄνομα τοῦ Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνού.

Η έξήγηση του σύντομου άναστασιματάριου καί δοξαστάριου καθώς καί τοῦ είρμολόγιου τοῦ Πέτρου Λαμπαδάριου τυπώνεται, άντικαθιστά κάθε παλαιότερη σύνθεση καί διαδίδεται εὐρύτατα. 'Ως πρός την έξηνηση σέ άρνό δρόμο τοῦ παλαιοῦ στιγεράριου καί τού στιγεράριου τού Νέων Πατρών Γερμανού, του Χρυσάφη του νέου (είκ. 11) καί τοῦ δοξαστάριου τού Πρωτοψάλτη Ίάκωθου νομίζω ότι πρέπει νά δεχτούμε την άποψη τού Σίμωνος Καρά, πώς δέν ύπηρχε μόνο ή ἀργή ἐξήνηση τῶν στιχερῶν άλλά καί ή σύντομη, άπό τό ίδιο κείμενο πάντα. Τά παραδείγματα μεταγραφής πού παραθέτει, άλλά καί ενα μικρό στιχερό τοῦ Γερμανοῦ πού θρήκα σέ κώδικα έξηγημένο σύντομα ἀπό τό Χουρμούζιο (είναι τό «Τά σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται...» πού ψάλλεται μετά τόν Ν΄ Ψαλμό στόν ὄρθρο τῶν Χριστουγέννων), μάς ένισχύουν τήν πεποίθηση γιά την όρθότητα της ἄποψης.

Στό θεωρητικό τομέα μάς παραδίδει ό Χούσανθος ένα σημαντικότατο έογο, τό «Μέγα Θεωρητικόν» του, πού τυπώνεται στήν Τεργέστη στά 1832. Μέ τό ἔργο αὐτό θεμελιώνει θεωρητικά τό νέο σύστημα, τό συνδέει μέ τό παλαιότερο, άναφέρεται στά τοῦ ρυθμού καί τά της μελωδίας, διακρίνει τρία νένη (διατονικό, γρωματικό, έναρμόνιο) στά όποῖα ταξινομούνται οί όκτώ ήχοι, δημιουργεί «κλίμακα» μέ φθόγγους πού όνομάζονται ΠΑ, ΒΟΥ, ΓΑ, ΔΙ. ΚΕ, ΖΩ, ΝΗ ἀπό τά πρώτα γράμματα τοῦ άλφαθήτου, προσθέτει στά μαρτυρικά σημεῖα τῶν φθόγγων καί τό άντίστοιχο γράμμα,

18. Σελίδα ἀπό τό πρώτο τυπωμένο διβλίο δυζαντινής μουσι

καθορίζει τούς φυσικούς διατονικούς τόνους (ἀνάλογα μέ τά διαστήματα) σέ μείζονες, έλάσσονες καί έλάχιστους, μιλάει γιά τίς φθορές πού «φθείρουν» τό μέλος, (πραγματοποιούν τίς μετατροπείες), καθιερώνει μερικά μόνο έν χρήσει άπό τά σημάδια, ποσοτικά καί ποιοτικά, καί τά ὑπόλοιπα τά καταργεῖ, γιατί καταγράφονται άναλυτικά. 'Ορίζει καί τά σημάδια τοῦ χρόνου (νορνό, δίνοργο, τρίγοργο, κ.λ.π., γιά τη διαίρεση. κλάσμα ή τζάκισμα, άπλή, διπλή κ.λ.π. νιά την αμέροπ, άργο, δίαργο κ.λ.π. γιά τη διαίρεση και αίιξηση). γράφει γιά τήν μελοποιία καί γιά τήν άρχή καί την πρόοδο της μομσικής. Φυσικό είναι ένα τέτοιο πολύμονθο καί πρωτότυπο ἔργο νά παρουσιάζει όρισμένες ἀτέλειες τίς όποῖες στά τέλη του 18ου αιώνα προσπαθούν, άνεπιτυχώς, μάλλον νά διορθώσουν. (έπιτροπή 1881-83). Μετά ἀπό 150 χρόνια άκριβώς άπό την ἔκδοση τοῦ Θεωρητικού τού Χρυσάνθου ἔρχεται ένα άλλο έργο νά δώσει καινούργια ώθηση στή θεωρητική μά και πρακτική μελέτη της βυζαντινής μουσικής. Είναι τό «θεωρητικό» τής μεθόδου τής Έλληνικής μουσικής, του Σίμωνα Καρά, πού ἀποτελεῖ τό νενονός του αιώνα μας ώς πρός τό θεωρητικό καί πρακτικό μέρος τοῦ συστήματος τής Έλληνικής μουσικής μέ σημασία άνάλογη ή καί μεγαλύτερη άπό τή σημασία πού είχε τόν περασμένο

στό Βουκουρέστι (1820).

αίώνα ή ἔκδοση τοῦ μεγάλου Θεωρητικού τού Χρυσάνθου. Έκεῖνο έθεσε τίς βάσεις τῆς μελέτης τοῦ μουσικοῦ μας συστήματος. Τοῦτο όλοκληρώνει μέ ὑποδειγματική καί λεπτομερειακή κατάταξη τήν έξέταση τοῦ μουσικού μας συστήματος, μέ πρωτότυπη έρευνα - πέρα ἀπό τή δυζαντινή - καί στή δημοτική μουσική. Διορθώνει την κατάταξη των ήχων σέ γένη πού ἔκανε ὁ Χρύσανθος, τονίζει - μέ τό κεφάλοιο «μουσική έκφοσση» - τή μεγάλη σημασία τῆς γνώσης της ένέργειας τών σημαδιών κι έπομένως της έρμηνείας της γραπτής παράδοσης, ἀπό τήν προφορική - φωνητική, καί προτείνει την έπαναφορά ἀπό τήν παλαιά σημειονραφία όρισμένων σημαδιών πού σώζει ή φωνητική παράδοση (όξεία, έκστρεπτό, τρομικό, παρακλητική, πίεσμα κ.λ.π.), καθορίζει άκριθέστερα τά διαστηματικά, άναφέρεται άναλυτικά στό σύστημα τῆς πολυηχίας μέ τούς όκτώ βασικούς ήχους άλλά και τούς πολλούς ἄλλους - πλήν τοῦ νενανώ καί του λεγέτου - δευτερεύοντες, πραγματεύεται διεξοδικά γιά τά ρυθμικά και άφιερώνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στά όργανικά καί συμφωνικά. όπου καί ή σπουδαία διδασκαλία γιά τά Ισοκρατήματα. Ίδιαίτερα πρέπει νά σημειωθεί ή λεπτομερής άναφορά στίς ἔλξεις τῶν ἤχων (ὅπου ὁρισμένοι Φθόγγοι σέ κάθε ήχο έλκονται άπό όρισμένους σταθερούς

φθόγγους κατά τήν πορεία τής μελωδίας. δημιουργώντας έτσι ένα πλουσιότατο μικροδιαστηματικό φάσμα).

Ός πρός τό κεφάλαιο τού ρυθμού τό όποίο μελετόει καί ο Χρουσνθός άλλα παλύ διεξοδικότερα ό Σίμων Καρός, πρέπει νά άναφέρω δέω δτι στη σημερινή μουσική έκτελεση θουικό υμθιμικό σχημο είναι τού δοδω ότι στη εξεισέρεις ρυθμικές πεντασημών, εξεισήμων, έπτασήμων κ.λ.π. ποδών. Μια έξαιρεση είναι άκόμα ή διατήρηση τού τροχοίκου μέτρου (όπως στά θυζαντινά «ίρμθείσ» καί «όκτα») σέ εμερικά μέλη όπως είναι τός μεγολυνάρια της Υπαπαντής ή τά έξαποστελάρια.

Νομίζω πώς σήμερα ὑπάρχει ἀνάγκη συστηματικής έρευνας, μελέτης καί παρουσίασης τού άγνωστου ύλικού. κυρίως των πιό κοντινών σ' έμας αίώνων, πού θά έδραιώσει τίς γνώσεις ώς πρός την Ιστορία και τη μορφολογία, θά προσφέρει στό λειτουργικό τομέα. θά πλουτίσει τά άκούσματα τών νέων άλλά κι αύτή την ίδια τή μουσική μας, πού γρόνο μέ τό γρόνο συρρικνώνεται καί άλλοιώνεται ό χαρακτήρας της. Μ' αὐτή τήν προοπτική καί τούς στόχους Ιδρύσαμε πρίν όχτώ χρόνια την Έλληνική Βυζαντινή Χορωδία, πιστεύοντας τόσο στή διαχρονική ένότητα τής μουσικής μας παράδοσης, δσο καί στόν άποτελεσματικό συνδυασμό ἐπιστημονικής γνώσης καί πρακτικής έφαρμογής, πού μας έπιτρέπει νά θλέπουμε τά πράγματα πιό αἰσιόδοξα.

Βιθλιογραφία

ΑΔΑΜΙΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΙσφυγή στήν Ιστορία τής Βυζαντινής Μουσικής μέ θαση μουσικά χειρόγραφα, στό Δελτίο τής έταιρείας σπουδών, νεοελληνικού πολιτισμού και Ι γενικής παιδείας άρ. 5α 'Αθήνα 1992 σελ. 69-75. ΑΟΑΜΙΣ ΜΙCHAEL: Απ example of poly-

phony in Byzantine Music of the late Middle Ages. Report of the Eleventh Congress Copenhagen 1972 vol. II. AMARGIANAKIS GEORGE: An analysis of stichera in the deuteros modes, université

de Copenhagen 1977 (Part I = II) BAMBOYΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Συμβολή είς τήν σπουδήν τής ποροσημαντικής τών Βυζαντινών μουσικών τ. Α΄ Σάμος 1938. CONOMOS DIMITRI: Syzantine trisagia and Cherouvika of the fourteenth and fifteeinth centuries. Bed /n. 1974.

ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ: Ή Βυζαντινή μου-

σική άνάτυπο άπό τό περ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» † Η 1966.

ΚΑΡΑΣ ΣΙΜΩΝ: Ή θυζαντινή μουσική παλαιογραφική έρευνα έν Ελλάδι 'Αθήνοι 1976. ΚΑΡΑΣ ΣΙΜΩΝ: Μέθοδος της Ελληνικής

μουσικής τεύχη Α+Β Αθήνοι 1981. ΚΑΡΑΣ ΣΙΜΩΝ: Μέθοδος τής Έλληνικής μουσικής Θεωρητικόν Α+Β. Αθήνοι 1982. ΚΑΡΑΣ ΣΙΜΩΝ: Μέθοδος τής Έλληνικής μουσικής έτος γ΄ τεύχη Α+Β. Αθήνοι

LEVY KENNETH, A Hymn for Thursday in Holy Week, orto «Journal of the American Musicological Society XVI, 1963 MHTZAKHE KAPICODIAHE BUZQYTVM

Ύμνογραφία τ. Α. Θεσ/κη 1971 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Συμβολαί είς την ιστορίαν τής παρ. ήμιν έκκλησια-

στικής μουσικής. Αθήναι 1890 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ιστορική επισκόπησις τής δυζαντινής εκκλησιαστι-

κής μουσικής, Αθήγαι 1904. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Πρωτοψάλται. Λαμπαδάριοι καί Δομέστικοι τής Μ. Έκκλησίας (1453-1821). Μνημοσύνη τ. Β

Adhya: 1989
RP 1D PETRESCO: Etudes de Patéographie musicale Byzantine Bucarest 1967.
RAASTED JORGEN: Intonation Formulas
and Modal Signatures in Byzantine Musical
Manuscripts: -Monuments Musicae
Byzantinae- - Subsidis vol VII. Copenha-

gen 1966
STATHIS GREGORIOS: I. Sistemi alfabetici
di scriftura musicale par scrivere la musica
byzantina nel periodo 1790-1890, dvitruno
rino my KAHPONOMIA: 4 τεύχ, Β' 1972
TRAHE ΓΡΗΓΟΙΟΣ: Τά χειούγοραφο θυτοντινής μουσικής τ. Α΄ 1975, τ. Β' 1974
ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΗΓΟΙΟΣ: Τό χειοτεντοτούλλοθος άμχονροφία έν η θυζαντινή μελοnolio. 'Αθληνια 1977

ποιία 'Αθήναι 1977. ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Η ἐξήγησις τής παλαιάς Βυζαντινής σημειογραφίας. Αθήναι

ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: ΟΙ άναγρομματισμοί και τό μαθήματα της Βυζαντινής μελοποιίας. Αθ. 1979

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σχεδίασμα περί μουσικής... Παράρτημα Εκκλ. Αληθείας τ. 5ος Κων/λις 1902.

STUDIES IN EASTERN CHANT VOI I-IV. Edited by Milos Velimirovic.
ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓ. Εκλογή έλληνικής

ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓ.: Εκλογή έλληνικής όρθοδόξου Ύμνογραφίας Αθ. 1949 καί θ' έκδ. 1977.

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΑ: ΕΙσογωγή είς την Βυζαντινήν Φιλολογίαν τ. Β΄ ΑΘ. 1965, TARDO LORENZO: L' antica Melurgia Byzantina. Grottaferrata 1938.

ΦΙΛΟΞΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Λεξικόν τής Έλληνικής Έκκλησιαστικής μουσικής Κων/ λις 1868.

ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: Μαυσικά χειρόγραφα Τουρκοκρατίας (1453-1832). Τ.Α. Αθήνα 1975. ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: Χειρόγρα-

φα Έκκλησιαστικής μουσικής (1453-1820). Αθήνα 1980. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΥΡΡΑ-ΧΙΟΥ: Θεωρητικόν Μέγα τής μουσικής.

Τεργέστη 1832. ΨΑΧΟΣ Κ.Α.: Η παρασημαντική τῆς Βυζ Μουσικής, Άθῆναι 1917 6 ἐκδ. 1978. ΨΑΧΟΣ Κ.Α.: Τό ἀκτάηχον σύστημο... Νεά-

πάλις Κρήτης 1980.
WELLESZ EGON: A history of Byzantine
Music and Hymnography Oxford 1961.

11. Στιχερόρι τοῦ Νέου Χρυσόφου (17ος αί.)

JAKOVLJEVIC ΑΝΔΡΕΑΣ: 'Ο μέγας ματστωρ 'Ιωάννης Κουκουζέλης Παπαδόπουλος, άνατ. άπό την ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ τομ. 14 τευχ. 8' Θεσ/κη 1982.

HUNGER HERBERT: Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, τ. Β' καφ. 8. υπό Christian Hannick. ("Η μετάφραση τών άποσπασμάτων τοῦ κειμένου όφειξε-ται στόν τανοσιολ. 'Αρχω. κ. Μχαπλ Στάι-κο. Πρωτοσύγγελο Ι.Μ. Αύστρίας. ΚΑΡΑΣ ΙΙΜΩΝ: ''Η Βυζακτινή μουακή ση-

μειογραφία 'Αθήνα 1933.
ΚΑΡΑΣ ΣΙΜΩΝ: Ή όρθή ἐρμηνεία καὶ μεταγραφή τῶν θυζαντικών μουσικών χειρογράφων, ἀνάτυπο ἀπό τὰ «πεπραγμένα τοῦ Θ΄ διεθνοίς Βυζαντικολογικώ συνεδρίου Θεσ/κης τ. Θ΄ 'Αθήναι 1955.
ΚΑΡΑΣ ΣΙΜΩΝ: Γένη καὶ διαστήματο εἰς τήν θυζαντικήν μουσικήν 'Αθήναι 1970.

ΚΑΡΑΣ ΣΙΜΩΝ: Γιά νά άγαπήσωμε την έλληνική μουσική. Άθηναι 1973.

Byzantine Music

L. Angelopoulos

Byzantine is called the music chanted in the Orthodox East Chruch from the time

of the Byzantine empire until today. Three extensive periods mark the historic evolution of music and hymnology. The first covers the period between the early Christian years and the foundation of Constantinople and is characterized by the oral transmission of hymns. The second reaches the 12th century and presents an important peak in the 7th and 8th centuries. During this period the kontakion and the canon are created that bring in the forescene ecclesiastic poets like Romanos the Melodos (6th century), Andreas of Crete (7th century), St. John Demaskings and Kosmas the Melodos (7th-8th century), Sophronios, Patriarch of Jerusalem and many others. Furthermore, a variety of other kinds of hymns appears in this phase, like the sticheron, automelon, apolytikion, etc. The system of the octave is organized and the Octoechos is coded by St. John Damaskinos. The third period commences in the 12th century and terminates to the fall of Constantinople. It is the golden period of Byzantine music and exhibits a great number of famous hymnologists like

Ioannis Koukouzelis, Nikephoros Ethikos, Ioannis Glykis, Xenos of Koroni, Ioannis Kladas, etc. The chanters/musicians chanting in the metropole of Constantinople are mentioned by names significant of their role in the chorus: domestikos, lambadarios, protopsaltis, monophonarios, anagnostis, vastaktis, chironomos, The chironomos (= a gesticulating cantor) was leading the choristers to the proper way of chanting. From the Fall of the Byzantine capital a new phase starts that lasts until today. The years of Turkish rule and these that have followed up to the 19th century have fully been studied, from the historic point of view, by Manolis Hatziyakoumis in his book «Χειρόγραφα έκκλησιαστικής μουσικής, 1453-1820» (= Manuscripts of Ecclesiastic Music, 1453-1820.

Byzantine music is monophonic and melodic and its signs signal that departure of voice from the original vocal called base of sound; they possess energy that is transmitted through the vocal practice, is interpreting the written music and is a prerequisite of performing melody. Byzantine music is, in addition, purely vocal and needs no musical instruments.

The early music texts exhibit only a few signs. By the 12th century a complete system is developed that is valid until today with certain alterations. These same signs record the music texts in books that have various names depending on the sort of hymns they contain. The reading interpretation of signs is as follows: the starting vocal is defined and the voice moves according to the indications of the signs up or down. Other signs signify the alterations, changes that is, from one sound to another. The so-called «κρατήματα» are free compositions in which meaningless syllables like te-ri-rem, to-ro-ro, etc., are used instead of verses. Thus, the composer having no obligation to a certain text advances to the composition of pure

The reformation of three major music masters (Chrysanthos, Gregorios and Chourmouzios) in the early 19th century simplifies the writing and defines in detail the division of time. All chanted hyms, oil and contemporary, are adapted to and re-written in the new system, scheme, while in 1832 the book of Chrysanthos reveals the theoretical foundations of this system.

One and a half century later, in 1982, the monumental work - Belaphythob (= On Theory) written by Simon Karas is published. It completes through a destalled and exemplary classification the examination of the Greek music system; it corrects errors and refers thoroughly to the rhythm, the musical expression, the intervals, the waltractions-; furthermore, if deals with the popular folk music and its instruments, so that the Greek music is almost an entity, while at the same time this entity is fully documented with fact;